

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 18720081153559

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论巴托克钢琴作品的教学应用

Analysis of Teaching Application of Bartok's Piano Works

徐 程

指导教师姓名: 陈舒华 副教授

专 业 名 称: 钢琴演奏与教学

论文提交日期: 2011 年 05 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

贝拉·巴托克 (Bela Bartok, 1881-1945)是二十世纪西方最具影响力的作曲家和钢琴家之一。他的作品创作以民间音乐为基础,将民间曲调与西方古典和现代作曲技法融为一体。钢琴音乐在巴托克的创作中有着非常重要的地位,研究巴托克的钢琴音乐,对了解和学习 20 世纪的钢琴音乐具有深远意义。本文将对巴托克及其钢琴音乐的创作时期进行简略介绍,接着把钢琴教学分成初级、中级、高级三个阶段,并根据这三个阶段对巴托克主要钢琴作品进行分类和归纳,着重论述巴托克钢琴作品在教学中的应用,并对各阶段乐曲中技术性重点和难点进行提示和指引。本文通过对巴托克主要钢琴作品介绍和阶段性教学分类,希望能够为现今的钢琴教学提供一个参考,同时也希望在今后的钢琴教学中,能够更多更好地运用这些具有 20 世纪现代风格的钢琴作品。

关键词: 巴托克; 钢琴作品; 教学应用

Abstract

Bela Bartok is one of the most influential composers and pianists of Western in the 20th century. His creation is based on folk music, combined with classical and modern composition techniques of Western integration. The piano music has a very important position in Bartok's works. Studying Bartok's piano works has a far-reaching significance to understand and learn 20th century piano music. The thesis will introduce Bartok and his piano works briefly, and classify the teaching of piano into three levels which includes primary, intermediate and advanced. According to these three stages, the thesis will summarize the Bartok's major works and emphasize the application of teaching. Especially, there will be some important and difficult technical tips and guidelines in various stages of music. In this paper, most of piano works have been phased introduced and the writter hopes to provide a reference about Bartok's piano works. At the same time, the author hopes to use these modern style piano works well in teaching in the future.

Key words: Bartok; piano works; teaching application

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
引 言	1
第一章 概述	2
一、巴托克生平简介	2
二、巴托克钢琴音乐的创作阶段	2
第二章 巴托克钢琴作品的教学应用	5
一、初级阶段	5
(一) 适用曲目	5
(二) 作品介绍与阶段性教学应用	5
(三) 演奏提示	10
二、中级阶段	14
(一) 适用曲目	14
(二) 作品介绍与阶段性教学应用	14
(三) 演奏提示	17
三、高级阶段	20
(一) 适用曲目	20
(二) 作品介绍与阶段性教学应用	21
(三) 演奏提示	23
第三章 关于巴托克钢琴作品教学应用的几点思考	27
一、学生对现代音乐难以接受和把握	27
二、教师对现代音乐认知的缺失性(片面性)	27
三、曲谱和资料的匮乏	28
结 语	29

参考文献	30
------------	----

致 谢	32
-----------	----

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Introduction	1
Chapter I Summarize	2
Section 1 Bartok Biography	2
Section 2 Bartok Piano Music Creation Stage	2
Chapter II Teaching Application of Bartok's Piano Works	5
Section 1 The Early Stage	5
1、Applicable Tracks.....	5
2、Introduction of Works and The Application of Teaching	5
3、Performance Guiding.....	10
Section 2 The Intermediate Stage	14
1、Applicable Tracks.....	14
2、Introduction of Works and The Application of Teaching	14
3、Performance Guiding.....	17
Section 3 The Advanced Stage	20
1、Applicable Tracks.....	20
2、Introduction of Works and The Application of Teaching	21
3、Performance Guiding.....	23
Chapter III Reflections of Teaching Application on The Bartok Piano Works	27
Section 1 Difficult for Students to Accept and Grasp Modern Music	27
Section 2 Teachers Lack of Knowledge of Modern Music	27
Section 3 The Lack of Information	28
Conclusion	29
Reference	30
Acknowledgements	32

引 言

21 世纪以来,在我国音乐艺术的普及教育中,钢琴演奏的普及教育始终都是最广泛的。目前在我国的钢琴教学中,无论是专业钢琴教育还是业余钢琴教育,20 世纪的钢琴教学作品运用较少,教学曲目的选材基本都是从古典主义时期到浪漫主义晚期的作品,一般的音乐爱好者甚至是钢琴专业的学生能够较好的把握旋律线条明显、结构对称均衡的音乐风格,但对于 20 世纪无调性、不协和的音乐表现出排斥,对这一时期的音乐语言和风格把握明显不足,这是因为相对于古典和浪漫主义时期的钢琴作品,20 世纪钢琴作品在曲式结构和调性变化上要更加的复杂和多变,而具有规整结构和调性稳定的古典和浪漫主义时期的作品更容易被钢琴学习者所接受,但随着时代发展和观念更新,我们没有任何理由保持对整整一个世纪钢琴音乐的陌生,这就要求音乐教育者需要提高自身的素养,需要深入分析和研究 20 世纪的钢琴音乐作品,将其积极地应用到教学实践中,并对学生进行适当地引导。20 世纪的钢琴音乐文化流派纷呈、风格各异,诞生出了众多优秀的钢琴音乐作曲家,巴托克就是其中最具有创造力和影响力的作曲家之一。他的钢琴作品形式多样,富有独创性,完全展现出了巴托克独特的创作手法和音乐风格。巴托克钢琴作品的难易度从启蒙初级到高级都有涉及,演奏和研究巴托克的钢琴音乐,对于了解 20 世纪的音乐有着非常重要的作用,但在中国目前的钢琴教学中对于巴托克钢琴作品的应用较少,其钢琴作品在未来我国钢琴教学中的运用将是一个值得研究和探讨的重要课题。

第一章 概述

一、巴托克生平简介

贝拉·巴托克(Bela Bartok , 1881~1945)是二十世纪重要的作曲家、钢琴家、民间音乐学家,他是匈牙利现代音乐的领袖人物。巴托克于1881年3月25日出生在匈牙利托龙塔尔区的纳吉圣米克洛斯(今罗马尼亚境内)。父亲是镇上一所农业学校的校长,同时也是一个业余乐团的大提琴手,母亲是一位女教师,也是一位音乐家。巴托克在幼年时就展露出了他的音乐才华,从5岁开始跟随母亲宝拉学习钢琴,10岁时便成功地举办钢琴独奏音乐会,并在这次的音乐会上演奏了自己所作长达二十分钟的《多瑙河的水流》。1898年,他放弃了维也纳音乐学院的奖学金,听从了多纳尼的建议,于次年进入布达佩斯音乐学院学习钢琴。1905年,巴托克结识了柯达伊,两人共同合作,开始从事收集匈牙利民歌的工作,并对这些匈牙利民歌进行系统的整理和研究,之后更将研究范围扩大到东欧、北非和土耳其等国,收集的民歌多达三万首以上。巴托克对所收集到的民歌的结构和来源进行了科学的分析,并由此发表了关于民间音乐的论著和文章。这些民歌素材对于巴托克的音乐创作产生了重大的影响,使之他的音乐作品形成了以民间音乐特点为主,充满节奏活力与想象力的独特风格。1907年,巴托克受聘于布达佩斯音乐学院任钢琴教授,此后他在此任教长达27年(直到1934年)。同时,巴托克也作为钢琴家在欧洲各地巡回演出。1909年,巴托克与玛塔·齐格勒结婚,随后,由于第二次世界大战时期受法西斯迫害,而被迫于1940年流亡美国,之后受聘于哥伦比亚大学,继续从事整理和研究民间音乐的工作,因为在美期间没有受到应有的重视,生活缺乏保障,晚年精神孤独,最终白血病夺去了他的生命,于1945年在纽约逝世。

二、巴托克钢琴音乐的创作阶段

在巴托克的一生中,无论是作为钢琴演奏大师还是音乐教师,他都是与钢琴

紧密联系在一起的。此外，他的创作生涯从开始到结束始终都在从事钢琴作品的创作^①。作为一个作曲家兼钢琴家，钢琴音乐在他的创作中有着特殊的地位。在他漫长而复杂的探索过程中，他每有新的感受或是要寻求新的技术时，都首先表现在钢琴音乐的创作上，进而再扩展到其他领域。他的钢琴作品既有为初学者所创作的简单乐曲，也有为演奏家所创作的较为困难的乐曲。

巴托克的钢琴音乐创作从 1903 年一直延续到 1945 年，其创作风格也逐步发生了变化，他的作品创作大致可分为早、中、晚三个时期：

早期创作（1903～1907）：这个时期的大部分作品是在巴托克学生时期所创作的。早期作品的创作受到理查·施特劳斯、李斯特等人的影响，作品带有浪漫主义风格。其代表作有《四首钢琴小曲》（1903）、《狂想曲》（1904）、《谐谑曲》（1904）、《三首匈牙利民歌》（1907）等。巴托克在这一时期的创作与浪漫主义晚期的某些作品的风格有些相似，如他的《狂想曲》（Op.1）类似于李斯特的创作风格，这其一时期的并没有出现为人熟知的钢琴作品，其主要原因是自身音乐创作缺乏一定的独创性，没有完全确立和形成自己的风格。

中期创作（1908～1939）：巴托克的创作技法在这一时期逐步走向成熟，它是巴托克钢琴音乐创作的鼎盛时期，他的大部分钢琴代表作都产生在这个时期。巴托克在这一时期的创作很大程度受到了民间音乐的影响，形成了巴托克自己独特的风格，他曾说过：“农民音乐的研究，对我有决定性的影响，它把我从流传至今的大小调体系的垄断统治中完全解放出来了。”^② 这一时期也是巴托克在创作风格上最丰富的时期，他的音乐创作发展方向逐步转变为多调的、线条的、对位的，这是与早期作品相比较所发生的最重要的变化。这时期的钢琴代表作品有《十四首钢琴小曲》（1908）、《献给孩子们》（1908～1909）、《野蛮的快板》（1911）、《罗马尼亚民间舞曲》（1915）、《钢琴组曲》（1916）、《三首钢琴练习曲》（1918）、《八首匈牙利农民歌曲钢琴即兴曲》（1920）、《钢琴奏鸣曲》（1926）、《小宇宙》（1926～1937）、《第二钢琴协奏曲》（1930～1931）等。巴托克在这一时期的钢琴作品风格成熟且富有个性，他以其独特的创作技法和风格确立了在 20 世纪西方音乐中的重要地位，为 20 世纪现代音乐的发展做出了杰出的贡献。

^①引自彼得·斯·汉森：《二十世纪音乐概论（下册）》，孟宪福译，1991 年版，第 67 页。

^②引自奥斯丁：《20 世纪音乐》（William Austin: Music in the 20th Century），Norton，1966 年，第 226 页。

晚期创作（1940～1945）：由于第二次世界大战的发生，巴托克于 1940 年被迫流亡美国，这一时期的创作都是在美国完成的。巴托克晚年的作品在创作上发生了一些变化，相较于之前的钢琴作品，这一时期的创作明显带有宁静而抒情的音乐风格。作品仍然具有鲜明的民族特色，音乐线条变得更加的流畅自如，而且，相比于之前的创作时期，带有更多的浪漫主义气息^①。这一时期的代表作有《两架钢琴与乐队协奏曲》（1940）、《两架钢琴组曲》（1941）、《第三钢琴协奏曲》（1945）等。

^① 引自于润洋：《西方音乐通史》，上海音乐出版社，2006 年 1 月第 2 版，第 361 页。

第二章 巴托克钢琴作品的教学应用

一、初级阶段

（一）适用曲目

巴托克创作的初级钢琴作品与以往的教材有所不同，它较早的让初学者接触音符、调性、调式、和声、复调等方面的音乐知识。他的作品展示了20世纪上半叶音乐的各类风格和各种创作手法的概貌，因此，它是20世纪新音乐风格的集中体现。在钢琴学习的初级阶段，我们大致可以采用《小宇宙》（Sz.^①.103）第1～3册、《钢琴初步教程（钢琴学习第一项）》和《献给孩子们》（Sz.42）的部分曲目作为教学教材。

（二）作品介绍与阶段性教学曲目应用

《小宇宙》（Sz.103）是一套具有教育价值的现代钢琴教程。巴托克在1926年开始动笔创作，直到1937年才全部完成。这套作品共分为六册，共有153首乐曲组成，乐曲大多较为短小，具有练习曲性质。它的难度循序渐进，从第一册中的五个手指的基本练习，到第六册的高难度音乐会演奏曲，通过练习曲的形式使钢琴学习者熟悉现代音乐的作曲手法和弹奏技巧。巴托克曾指出《小宇宙》的创作目的有两点，分别是培养学生良好乐感和学习现代音乐语汇。巴托克的《小宇宙》是一部现代钢琴音乐的入门书，被称作“二十世纪的音乐母语”。

《钢琴初步教程（钢琴学习第一项）》（1913）这套曲集源自巴托克和匈牙利钢琴家瑞肖夫斯基（Reschofsky）共同编著的钢琴演奏技巧方法论中，其中为钢琴入门者而作18首整理后单独出版。美国音乐家戴维·约曼在他的关于巴托克钢琴音乐的书中提出，这是一套钢琴入门教程。

《献给孩子们》（Sz.42）是一部为初级和中级程度的学生而作的重要钢琴教材，巴托克的原始版本包括85首作品，他的修订版有稍许修改，最终整理为79首出版发行，并对这些曲子都标记了演奏提示，包括指法和速度记号等。乐曲的曲调基本上是根据匈牙利和斯洛伐克等东欧地区的民歌改编而成，第一卷为匈牙

^① 巴托克的作品采用两种编号：“Op.”是巴托克自用的符号；“Sz.”则是匈牙利音乐学家A.Szollósy名字的前两个字母，此序号为Szollósy所定。

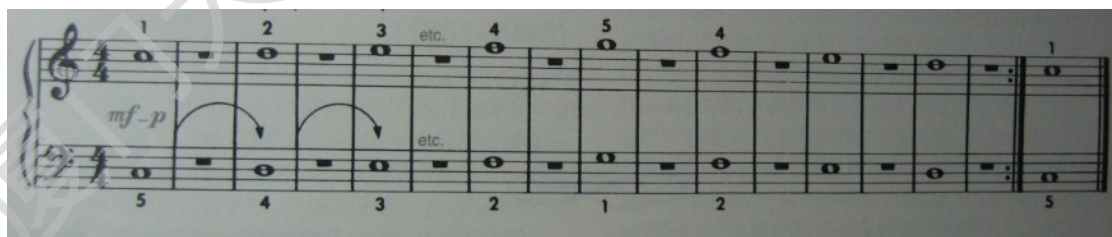
利民歌风格，共有 40 首，第二卷为斯洛伐克民歌风格，共有 39 首。在这部作品中，巴托克为这些古老而优美的民歌旋律配上伴奏，给人一种全新的感受，激发了初学者的兴趣。

《10 首简易小曲》(Sz.39) 创作于 1908 年。巴托克把这套曲集作为《14 首钢琴小品》的补充曲集。这部曲集共有 10 首曲子组成，但实际上有 11 首，其中包含了一首小曲《奉献》作为这部曲集的引言。

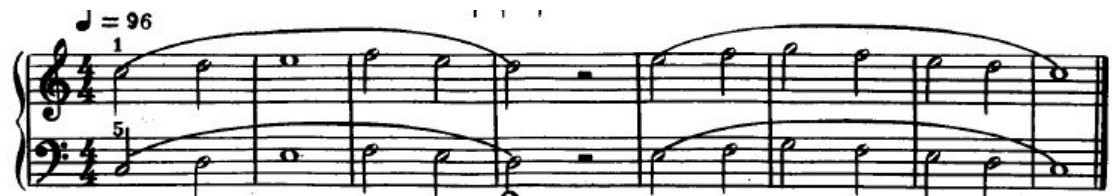
以上是钢琴学习初级阶段可运用到的巴托克钢琴作品。笔者认为，在钢琴的初学阶段，又可以大致划分为两个阶段：

①入门阶段：建议可以采用《钢琴初步教程（钢琴学习第一项）》中的 18 首短小的练习作为入门学习的教材，这 18 首练习每一首都有自己的训练目的，如 No.1(识谱与五个指头的基本弹奏，见谱例 2-1)、No.3(连线的弹奏)、No.5(手指跳音的训练，见谱例 2-3)、No.6(手腕跳音的弹奏，见谱例 2-4)等等。笔者建议在采用《钢琴初步教程（钢琴学习第一项）》的同时，可以再适当选取《小宇宙》的第 1 册的 Nos.1~6（识谱与五个指头的基本弹奏，见谱例 2-2）、No.7(初步认识附点音符)、No.10（训练双手的交替弹奏）、No.16（训练双手的同向弹奏与移位）、No.17（训练双手的反向弹奏与移位）、No.28（八度卡农的学习）等和《献给孩子们》第 I 部分的 No.4（连奏的练习，见谱例 2-5）作为教材。

谱例 2-1: 《钢琴初步教程》 No.1

谱例 2-2: 《小宇宙》 No.1

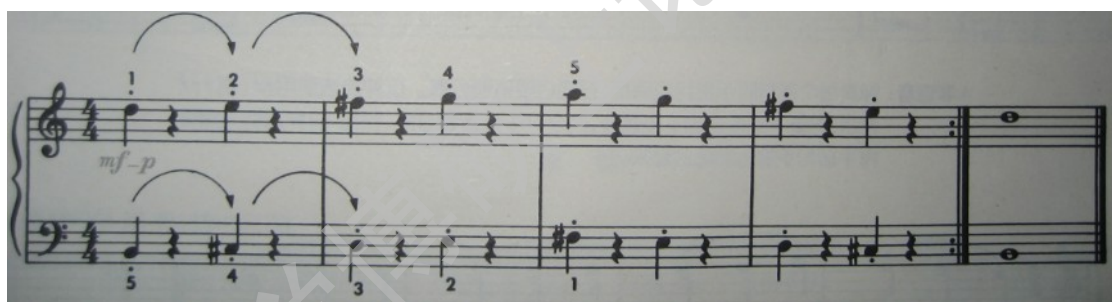
以上两首练习是为刚开始学琴的学生创作的简易的入门练习曲。这两首练习

都是从小字二组的 C 和小字组的 C 开始入手，双手同时从两侧开始齐奏。对于初学者而言，双手相差两个八度的弹奏是较为自然和舒服的，有助于使初学者养成良好的演奏姿态，但可能会给过小的初学者造成识谱上的负担，所以建议在着手弹奏之前，教师可事先进行适当讲解，让初学者认清高低音谱号和琴键的关系，进而再视谱弹奏，建议在初步弹奏时应注重单手练习，待熟悉后再练习双手齐奏。

谱例 2-3: 《钢琴初步教程》 No.5

谱例 2-4: 《钢琴初步教程》 No.6

以上两首练习都是断奏的练习曲。《钢琴初步教程》 No.5（见谱例 2-3）是手指跳音练习，在 No.6（见谱例 2-4）中，音与音之间有一个四分休止符，所以建议用手腕跳音弹奏这首练习。手指跳音就是触键后，手指应立即回到抬起状态。所有动作均必须完全放松，不能有任何僵硬或用力。手腕跳音则是要求手腕放松手回弹，就像是触键后立即被弹回原来的抬起位置一样，如橡皮球的回弹^①。总之，不论是手指跳音还是手腕跳音都要求手指尖保持积极集中的状态，手指力量要送到琴键底部，同时掌关节要保持良好的支撑。

^① 引自威拉德·阿·帕尔默编注的《巴托克钢琴弹奏作品指导》，上海音乐出版社，2006年8月第一版，第5页。

这是一首练习连奏的乐曲。在弹奏过程中,应划分清楚乐曲的句子,即一个连线为一个乐句。在乐句中,应保持音与音之间的连贯。为了形成良好的乐句感和线条感,笔者建议演奏时手指最好尽量贴键弹奏。

②第二阶段:经过一段时间的学习,学生熟悉了五线谱,并同时掌握了一些基本的钢琴技巧,将进入钢琴初级学习的第二阶段。在这个阶段中将进一步巩固入门阶段所学习的内容,并在此基础上进行强化和深入。这一阶段建议采用《小宇宙》第2~3册的曲目,如 Nos.38~39(断奏与连奏的综合运用)、No.42(分解和弦的训练)、No.54(半音阶的练习)、No.60(简易卡农的练习)、No.67(二声部的训练)、No.69(和弦的训练)、No.71(见谱例 2-6)、No.85(分解和弦的练习)等等;《献给孩子们》第I部分的 No.1(简易二声部、训练双手独立性练习)、No.5(左手和弦训练)、No.6(见谱例 2-7)、No.8(左手和弦和分解和弦的训练)、No.10、No.12(见谱例 2-8)、No.15(突出右手旋律声部的线条训练)、No.18(初级的复调音乐训练)、No.19(单音和双音的断奏的训练)、No.21(和弦与重音的训练)等;第II部分的 No.22、No.23(左手分解和弦的训练)、No.24(连线与分句的练习)、No.27(和弦和分解和弦的训练)等;第III部分的 No.1(训练分解和弦的弹奏)、No.2(左右手旋律声部的变化)、No.4等;《10首简易小曲》No.1(二声部练习)、No.2、No.3(训练乐曲中力度的变化)、No.4、No.5、No.7(音响上类似于德彪西的创作,训练色彩听觉能力)、No.8(和弦转位的训练)、No.9(五度双音的训练)。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库